

bellas artes

2014-2015

MENCIÓN: Artes Plásticas.

TÍTULO: Tránsito de paisajes.

ESTUDIANTE: Laura Maestre Segura.

DIRECTOR/A: Susana Guerrero Sempere.

PALABRAS CLAVE: Mujer, naturaleza, vida, crecimiento, ciclo.

RESUMEN: Este proyecto muestra el vínculo del cuerpo humano femenino con la naturaleza, abarcando desde la vida que da la mujer, hasta la vejez y con ella la muerte.

Tratamos de enfocar una nueva visión del ciclo evolutivo de la vida, sin ser éste, ni el religioso ni el científico, trabajaremos a partir de un cuento que narra el nacimiento de la mujer a partir de un árbol. Haremos una reflexión sobre este nuevo ciclo.

Para la realización del TFG realizaremos una serie de híbridos entre cuerpos femeninos y naturaleza, con diferentes técnicas de grabado en hueco y en relieve.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

4 - 4

2. Referentes

5 - 7

3. Justificación de la propuesta

8 - 9

4. Proceso de Producción

10 - 11

5. Resultados

12 - 16

6. Bibliografía

17 - 17

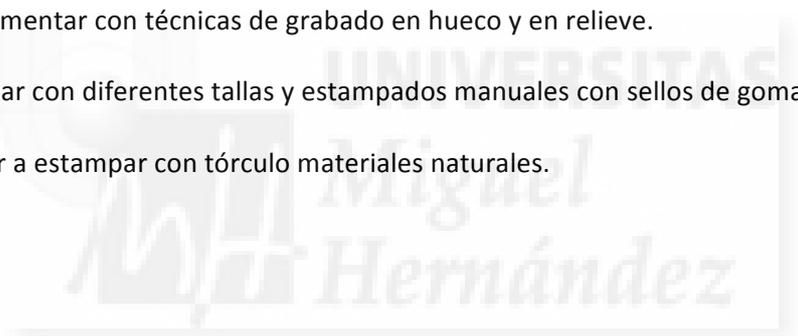
1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Este proyecto trata de reflexionar sobre la relación que existe entre la mujer y la naturaleza. Algunas personas estamos vinculadas física y emocionalmente con los componentes y el funcionamiento de ésta, compartimos con ella el proceso de la vida; por lo que las personas también somos parte de la estructura y funcionamiento de la naturaleza.

Hablaremos de una nueva visión del ciclo evolutivo, partiendo de la pregunta “¿de dónde venimos las mujeres?”, trataremos de resolver esta duda que nos invade refiriéndonos a la mujer en concreto, ya que es quien se encarga de traer vida al mundo.

Este proyecto de TFG, incide especialmente sobre la relación femenina con la naturaleza, por lo que para su producción nos hemos decantado por realizar cinco estampas en grabado, creando únicamente mujeres, desnudas, sin nada que esconder, con un cuerpo libre, encontrándose embarazada, con la regla, con arrugas, una mujer segura de sí misma sin nada que ocultar, brotándole a cada cuerpo naturaleza desde su interior.

- Hablar sobre una nueva versión de ciclo evolutivo de la vida femenina.
- Reflexionar sobre la relación que existe entre la mujer y la naturaleza.
- Experimentar con técnicas de grabado en hueco y en relieve.
- Trabajar con diferentes tallas y estampados manuales con sellos de goma.
- Probar a estampar con tórculo materiales naturales.

2. REFERENTES

Conceptual y visualmente, la obra toma como referentes el trabajo de los siguientes artistas:

JAMIE K

Las fotografías de esta artista presentan a mujeres rodeadas de naturaleza. Así, las retratadas conviven con frutas, plantas, hojas, flores o pintura. Su trabajo nos habla de la variedad de cuerpos, formas y colores. La naturaleza, como los humanos, es rica en matices y en una amplia diversidad de tonos [Fig. 1].

Esta artista ha sido un referente visual, ya que muestra mujeres desnudas conviviendo con flores, con naturaleza.

Fig. 1. Jamie K. *Mujer salvaje*.

BRENNA PEREZ

Esta artista cambia el papel de la mujer en Instagram, adiós a las divas y modelos, hola a las mujeres reales de carne y hueso. Así, la fotografía presenta el día a día de lo que podría ser la vida de muchas, con momentos buenos y malos, con risas y con lágrimas. Brenna presenta cuerpos que bailan que juegan, que son libres [Fig. 2].

De esta artista nos interesa como muestra la vida cotidiana de la mujer sin esconder ni maquillar ninguna situación.

Fig. 2. Brenna Pérez. *La naturalidad*.

JIRI ANDERLE

Jiri Anderle es un pintor y artista gráfico conocido por sus aguafuertes de formas humanas. Escribe la existencia humana y la mortalidad con obras que parecen ser dibujos médicos, con un gran realismo anatómico [Fig. 3].

Anderle es una inspiración para nuestra obra, por la sutileza de su línea, al realizar diferentes presiones y tonalidades del entintado, a la hora de realizar las flores.

Fig. 3. Jiri Anderle. *Sin título*

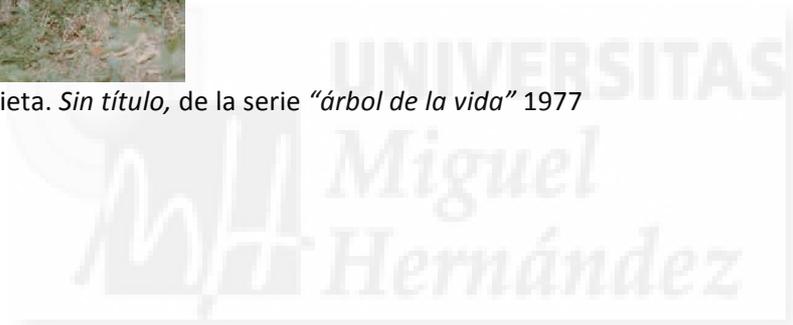

ANA MENDIETA

Obra de la serie *Árbol de la vida*, la artista refuerza su unión con la naturaleza al recubrirse de lodo para camuflarse en un tronco de árbol y pasar a formar parte de él [Fig. 4]. Mendieta se transforma en una mujer árbol, esto se convierte en la idea motor de nuestro proyecto.

Fig. 4. Ana Mendieta. *Sin título*, de la serie *“árbol de la vida”* 1977

3. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA

Las personas estamos vinculadas de manera emocional con la naturaleza, compartimos con ella el proceso de vida, por ello, las personas somos parte de la estructura y funcionamiento de ella.

Este proyecto trata de reflexionar sobre la relación que existe entre la mujer y la naturaleza, para ello buscamos información en leyendas antiguas que tratan este tema. Muchas culturas tienen al mando de sus panteones a mujeres con la concepción de Diosa Madre, también llamada Madre Tierra, vemos que son representadas como diosa de la maternidad, de ahí su relación con la tierra; se nace en la tierra y se muere en ella también.

En un principio, nos interesamos por la mitología vasca dirigida por La Mari, por su representación de la diosa como un híbrido, mitad árbol y mitad mujer con patas de cabra y garras de ave.

La mujer y la tierra también son símbolos de fertilidad, a los que se asocia la luna y sus ciclos, como fuente de la vida y también de la muerte, es como la tierra que acoge la vida y la regenera. La tierra es vista como la madre en las culturas tradicionales en todo el mundo, al igual que la mujer es vista como tierra en muchas otras.

Cuenta una historia, en la que nos hemos basado para crear las imágenes de nuestro proyecto:

Antes de que aparecieran los humanos de dos patas en la tierra, todas las mujeres, antes de ser mujeres fueron árboles, tenían raíces que las hacían una con la madre tierra, custodiadas y nutridas por el árbol más sabio de todos, al que llamaban "abuela árbol". Comenzaron tiempos de guerra, por lo que la abuela árbol les permitió desenraizarse y tener pies para que pudiesen correr y vivir por sí mismas.

Nos interesa de esta historia su nueva versión del ciclo evolutivo de la vida. ¿De dónde viene el ser humano?. Para ello no hablaremos ni de ciencia ni de religión, que son las dos visiones del mundo más importantes de la humanidad, sino que daremos otro punto de vista acerca de esto. ¿Hemos nacido de Dios, de la ciencia?. Puesto que anteriormente hemos hablado de las mitologías con sus deidades, y que éstas eran el centro de todo, y a la vez eran naturaleza, ahora nos centramos en el estudio de que la mujer proviene de los árboles, para ello creamos cuerpos híbridos a partir del cuerpo femenino con naturaleza que se relaciona con cada uno de los ciclos de la vida femenina, relacionando cada etapa con la simbología que se le otorga a las flores.

Las mujeres aparecen sin cabeza, ya que el cuerpo es naturaleza y la cabeza la destruye. Los humanos la estamos demoliendo por el bien propio sin darnos cuenta de que estamos destruyendo parte de nuestra vida, por lo que sin cabeza no tenemos el punto central donde se producen todos estos pensamientos que nos llevan a la destrucción de la naturaleza, la vida y todo lo que ella conlleva.

El proyecto, trata de mostrar el crecimiento desde el nacimiento hasta la vejez. Hablamos de esta evolución en orden consecutivo a continuación:

En primer lugar, hablamos el nacimiento; aparece una imagen en lo referente a un nacimiento, acompañado de flores como son las margaritas que simbolizan el nacimiento de un bebé, según cuentan algunas leyendas las margaritas eran los espíritus de los niños fallecidos al nacer. Si son de color blanco simbolizan pureza. También aparecen rosas y lirios, que en este caso quieren hablar de la inocencia.

La estampa de la menstruación viene acompañada de flores como la flor de loto que nos habla de la verdad, de una pureza espiritual, representa el triunfo después de haber luchado incansablemente. Por otro lado, tenemos el olivo que nos transmite paz después de haber pasado malos momentos.

Con las relaciones, hemos hablado de los claveles, se dice que la virgen María al ver a Jesús crucificado lloró y estas lagrimas se convirtieron en claveles, por lo que se les atribuye el significado de amor puro. Las orquídeas que simbolizan la perfección, la delicadeza y la seducción. Por ultimo tenemos los ranúnculos, que tienen un efecto hipnótico y magnético.

El embarazo, margaritas que simbolizan la inocencia de los niños y el anthunium, representan la fertilidad de la mujer.

La Vejez, relacionada con la flor de almendro y con los crisantemos,
La flor de almendro representa la eternidad, y los crisantemos, el respeto la longevidad y la eternidad.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Este proyecto está desarrollado a partir de la combinación de varias técnicas de grabado en hueco y en relieve.

Para hacer los fondos con imágenes de naturaleza se ha utilizado grabado en relieve en algunos casos tallando sellos en goma, creando imágenes de flores.

Utilizamos la goma para la talla de los sellos [fig. 4] después de haber probado varios materiales como la madera o el caucho, viendo que el resultado que más se acercaba a lo que estábamos buscando era el de los sellos en goma, por su carácter más irregular, etéreo y sutil de la mancha. Para estampar los sellos no utilizamos tórculo, los estampamos a mano, ejerciendo así diferente presión en su superficie.

También realizamos fondos, a partir del entintado y estampado directo de pétalos y hojas de plantas naturales, ahora estampándolos con el tórculo para apreciar cada registro que las hojas y flores nos pueden ofrecer [fig. 5].

Para estampar los pétalos y hojas naturales, primero los pasamos por el tórculo con mucha presión para quitar los fluidos que pudieran tener y que no quedara la tinta de los pétalos marcada en el papel. Finalmente, la mejor opción, fue secar los pétalos y hojas durante días entre libros para que perdieran todo su fluido y quedara el total registro ellas.

Por ultimo hemos utilizado la técnica de la punta seca para realizar las planchas de arraglás, en las que se han dibujado los cuerpos femeninos y la naturaleza.

Fig. 4 y 5. Sellos, pétalos y hojas naturales, grabado.

Trabajar con esta técnica nos permite un sinfín de posibilidades, ya sea a la hora de estampar los sellos o las flores, como a la hora de estampar la imagen en el papel.

Conseguimos diferentes texturas al estampar las flores, ya que cada pétalo y hoja es irregular, y dejan su registro de forma variada dependiendo de la cantidad de tinta y de presión que le pongamos al tórculo.

Fig. 8 y 9. Planchas de arraglás con punta seca.

Fig. 6. Pruebas de presión, con más y menos tinta en el estampado de los sellos.

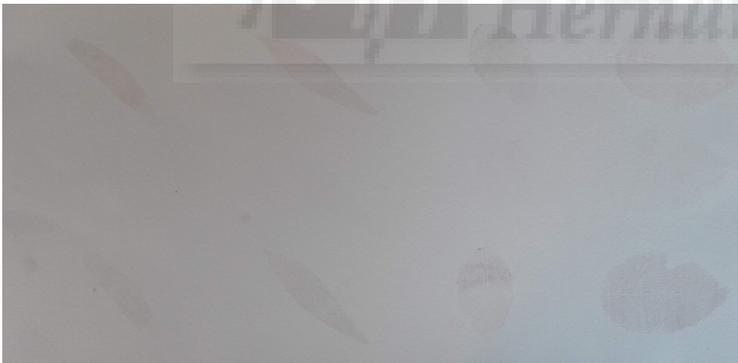

Fig. 7. Pruebas de presión, con más y menos tinta en el estampado de las flores y las hojas.

5. RESULTADOS

Fig. 8. Laura Maestre Segura. *Sin título* (2018). Punta seca sobre papel súper alfa, 57x39.5, (P/A), 2018.

Fig. 9. Laura Mestre Segura. *Sin título* (2018). Punta seca sobre papel súper alfa, 57x39.5, (P/A), 2018.

Fig. 10. Laura Maestre Segura. *Sin título* (2018). Punta seca sobre papel súper alfa, 57x39.5, (P/A), 2018.

Fig. 11. Laura Maestre Segura. *Sin título* (2018). Punta seca sobre papel súper alfa, 57x39.5 (P/A), 2018.

Fig. 12. Laura Maestre Segura. *Sin título* (2018). Punta seca sobre papel súper alfa, 57x39.5, (P/A), 2018.

6. BIBLIOGRAFÍA

Libro:

- Edith Holden. (1906). *La felicidad de vivir con la naturaleza. El diario de Edith Holden*. Editorial Blume
- Harring Glenn. *Illustration, american Showcase*. Nueva York. Editorial American Showcase

Referencias tomadas de internet:

- Belart, Ascensión. (2015). "Arquetipo de mujer salvaje" [en línea], URL: <https://ascensionbelart.wordpress.com/2014/10/17/el-arquetipo-de-la-mujer-salvaje/>
- Estela. Universo Maya (2009). "El ser humano con la naturaleza" [en línea], URL: <http://www.universomaya.com/2009/06/el-ser-humano-con-la-naturaleza/>
- Sáez Díaz, Diego. (2017). "El lenguaje olvidado de las flores" [en línea], URL: <http://portaljardin.com/el-lenguaje-de-las-flores/> [última consulta: 4/4/2018]
- Ximena, Nohemí. (2015). "Mujeres árbol" [en línea], URL: <http://www.cantarosagrado.cl/2015/12/17/un-cuento-de-por-que-las-mujeres-tenemos-utero/> [última consulta: 1/5/2018]